Yusa, de estelas y canciones

10.04.2024

Yusa es una de las principales voces de la música cubana del siglo XXI. Tanto sus celebradas composiciones como sus interpretaciones le han otorgado reconocimiento y admiración internacional. Combina sonidos de la isla con influencias del resto del mundo, tradición con ritmos contemporáneos. Mezcla son, trova, rumba, con jazz, pop, música brasileña y raíz cubana.

Yusimil López Bridón, conocida como **Yusa**, nació el 24 de septiembre de 1973 en el barrio Buena Vista, y se creció en Alamar (Habana del Este), rodeada del océano que tanto destaca en sus creaciones. Aquí dejamos algunos de sus decires en nuestro encuentro con la cubana, que siente una conexión muy especial con Argentina.

Jackie Bini

- ¿Quién es Yusa artísticamente? Contanos tus búsquedas, descubrimientos, referentes y elecciones.

- Esta sí es una pregunta bien difícil, porque a lo largo de mi vida he pasado por todo tipo de géneros, compositores, instrumentistas, que han marcado diferentes etapas de mi

crecimiento, ¿no? Y soy una persona que ama el arte en toda su magnitud, y cada uno de esos referentes fueron cruciales para la formación de la Yusa que soy hoy. Cada vez que me hacen esta pregunta siempre me salta a la mente un álbum, un vinilo que tenía mi madre, que siempre me llamó la atención, porque para mí era algo que luego descubrí que tenía que ver con la forma en la que yo soy. Ese disco se llama *De Bach a los Beatles*, y es una obra excelente del maestro *Leo Brouwer.* Y creo que siempre me inspiraron por eso las obras que tenían una mirada más allá de lo establecido, de los modelos, los patrones ya establecidos. Y en este específico caso, ese modo de juntar la música barroca con el rock and roll de esa época, eso a mí realmente me dobló la cabeza. Entonces creo que desde entonces mi interés iba en esa dirección. Me encantaba escuchar *Irakere, Los Van Van*, *Earth, Wind and Fire*, *Led Zeppelin*, *Santiago Feliú*, que era una especie de desafío para mí como guitarrista, que luego después se convirtió en uno de mis grandes amigos. Una suerte de encuentro para mí. También me encantaba *Tina Turner, Stevie Wonder, Milton Nascimento.* Y luego, bueno, estando ya en el conservatorio se abrió mucho más ese espectro donde entraron los músicos clásicos. O sea, ya como *Gershwin, Tchaikovsky, Beethoven, Debussy,* en fin, *Vivaldi,* todos esos grandes compositores, *Bartók*, y con ellos también el acercamiento a otros artistas que admiraba. En esa época, como en el caso ya de *Marta Valdés, Silvio Rodríguez, Pablo Milanés, Trio Matamoros, Sindo Garay, Mara Teresa Vera, Tom Jobim, Vinicius de Moraes, Ermeto Pascoal*, entre otros tantos, que se fueron sumando a medida que fueron pasando los años. Bueno, es una larga lista que luego cuando entré en contacto con Argentina tuve la suerte de conocer grandes

compositores, grandes músicos, como el maestro *Juan Falú*, ¿no? También de Brasil empecé a escuchar, por ejemplo, *Rosa Passos, Gilberto Gil,* luego también me acerqué a *Joni Mitchell*, que siempre me comparaban con ella los críticos en Inglaterra y en Europa, y nunca la había escuchado y ahora es de mis artistas favoritas, o sea, es de las más recurrentes. Y luego mis coterráneos, por supuesto, como es el caso de *Pablo Urquiza, Raúl Ciro,* el grupo *Sonera Son, Roberto Carcassés* y el grupo *Interactivo,* del cual soy una de las fundadoras, *Elmer Ferrer,* o sea, todos estos músicos con los que he interactuado y he creado, hemos tenido procesos muy bellos de creación conjunta. Y a esto no puedo dejar de mencionar las otras artes, como la pintura, la danza, el teatro, que han formado parte muy importante en mi proceso creativo, ¿no? Sobre todo el teatro, que fue el que detonó mi necesidad de hacer canciones, ya que en aquella época, cuando me gradué, yo pasé a formar, estuve un tiempo trabajando con el grupo *Teatro Estudio*, dirigido por *Raquel y Vicente Revuelta*, que son dos grandes exponentes del teatro cubano, y en esa época yo estaba haciendo la música en vivo de las horas de teatro, la música como personaje, y entonces entrar en contacto con esos procesos, como es el de la dramaturgia, los subtextos, los sucesos antecedentes, el trabajo de la dirección de actores, eso verdaderamente me dio otras herramientas que ayudaron mucho en mi proceso creativo, en sentido general.

- Si pudieras hacer una selección de momentos, de instantáneas de tu vida artística, ¿cuáles elegirías?

- El solo hecho de haber elegido la música como modo de vida, ya es un regalo y una suerte de vida para mí, como siempre digo. En estos momentos me viene a la memoria esa primera etapa de mi infancia en la que formaba parte de un grupo musical como parte del programa de círculos de interés que se hacían en aquella época. Y por supuesto yo estaba en el de música justo antes de entrar en el conservatorio. Yo tenía como ocho años cuando hice mi primera presentación en vivo en el teatro principal del complejo *Ciudad Escolar Libertad,* que contaba con un gran teatro y en el que toqué contrabajo por primera vez. Aunque yo tocaba guitarra, siempre andaba de inquieta probando y jugando con otros instrumentos. Y justo ese día la maestra no podía tocar el bajo porque tenía una lesión en una mano y me preguntó si quería tocar el contrabajo, pues no había quien lo tocara. Y yo,

como decimos en Cuba, ni corta ni perezosa, dije que sí. Así que me subieron en una silla, pues como imaginarán, no llegaba ni a la mitad del instrumento, y nada, y a darlo todo en esa presentación. Eso es un recuerdo muy lindo, pues según me cuenta mi madre, desde el público la gente gritaba, *"Oscarita, dale cable, dale cable",* una de las frases del maestro *Oscar de León,* que en aquella época era muy conocido en Cuba, o sea, nada mal diría yo. Así que otro momento maravilloso fue uno de los primeros conciertos del grupo Interactivo, el grupo del cual yo soy una de las fundadoras, y no puedo olvidar ese concierto realizado en uno de los barrios más intensos de La Habana, y donde el comienzo de ese concierto fue un grupo de zanqueros unidos a diferentes personas que tenían instrumentos de percusión, instrumentos de viento, parte de los músicos interactivos, y gente que venía atrayendo al público hacia el escenario. Así que ese día fue hermoso, estaba cayendo la tarde y el sonido fue muy generoso con nosotros, así que tuvimos un gran concierto, donde ahí se gestaba una nueva manera de hacer música, sobre todo la música de nuestro tiempo. Y bueno, ya luego pasaron muchas cosas, ese primer concierto de mi carrera también, mi primer concierto de *Yusa*, en la cual estaba hecha un mar de nervios, y viendo a mi madre llorar también ese momento, me recuerdo ese día que justo el segundo tema del concierto lo dedico a mi madre, y veo que ella empieza a llorar así de emoción, y yo detrás de ella empecé a llorar también. A partir de ese momento le dije que nunca más se pusiera en primera fila, que ya no podía hacerme eso a mí. Por supuesto que en los siguientes conciertos ella estaba en la primera fila, su orgullo de madre no le permitía estar lejos de su hija artista. Así que bueno, he tenido muchos

momentos, la verdad, muchos momentos en estos casi 30 años que llevo por el mundo, he tenido momentos de todos tipos, muy hermosos, memorables, así recuerdo ese cansancio y la excitación de mi primera gira por Europa, primera vez que tuve el honor de tocar en el mítico club *Ronnie Scott* en Londres, Inglaterra. Esa sensación de compartir de alguna manera con músicos legendarios como *Ella Fitzgerald, Charlie Parker, Nina Simone, Miles Davies, Jeff Baker, Stan Getz, Chucho Valdés, Bill Evans*, entre otros tantos que pisaron ese escenario y que dejaron sus sonidos ahí y trajeron su cultura, y fueron parte de un movimiento cultural que viajaba entre las paredes del club. Y también lo mismo pasó al próximo año cuando formé parte de la programación en *Blue Note* y *Cotton Club* de Tokio, que es otra cultura que también me abrió las puertas para mi música, a 12 horas de la isla de Cuba, con otras costumbres, otras tradiciones y la modernidad, donde la tradición y la modernidad conviven al mismo tiempo, y por donde también pasaron grandes artistas de la historia de la música. Estos son momentos verdaderamente importantes e inmemorables para cualquier músico, y de lo cual me siento agradecida por haber tenido la posibilidad en varias ocasiones de presentar mi música en esta sala. Todo esto también es parte de un largo intenso camino que me llevó a compartir con artistas y músicos que respeto y con los que tuve el honor de compartir escenario por varios países del mundo, que ya están grabados en lo que es la energía, la que fluye por mis venas, y de esas experiencias salieron muchas canciones, amores, desamores, álbumes e historias para la vida y para las próximas generaciones.

×

- ¿Cómo es tu experiencia como mujer artista, has percibido evolución a lo largo de tu carrera, en cuanto a conciencia, trato, condiciones ?

- Este siempre es un tema que tiene mucha tela por cortar, ya que este concepto del machismo se ha instaurado por siglos, ha instaurado sobre todo por siglos los patrones en conducta y prácticas de desvalorización de género femenino, y donde como consecuencia de la propia herencia y construcción cultural hemos quedado bajo un ojo social que juzga el hasta dónde y cuánto nos es permitido ser y hacer a la mujer. De hecho me he encontrado con comentarios desafortunados como "hoy ella toca como un hombre", no, toco igualito como un hombre, lo cual en mi condición de mujer me sería totalmente imposible y ni siquiera podría ponerlo en práctica. Y ahí es donde me doy cuenta que es

algo que lleva mucho tiempo instalado en las mentes y a veces ni siquiera se tiene idea de que son actitudes machistas. Por lo general yo siempre he compartido con hombres y hasta el día de hoy me he sentido respetada y de hecho tengo una carrera como solista siendo mujer en un colectivo donde la mayoría de los músicos con quienes comparto giras, conciertos y hasta producciones discográficas son hombres, lo que me da la medida de cuánto se ha avanzado en este aspecto y donde ya existen diálogos sobre la igualdad de la condición de género que antes estaban vedados para nosotras. Aún creo que queda mucho por hacer, totalmente, sobre todo en algunos países donde creen que son justificables los abusos, las posturas y comportamientos deplorables cometidos a tantas mujeres a lo largo de la historia, que lejos de sembrar un modelo social efectivo son una vergüenza que espero pronto sea parte de un pasado triste de la historia de la humanidad. Para mí, que sea la calidad, el amor propio, el ser consecuente y la excelencia lo que nos iguale. Y no sé, me viene a la mente esta frase de una de las canciones del nuevo álbum, ***Para el camino que llega***, que estoy en estos momentos haciendo, que podría cerrar esta idea y esa frase dice, *no temas si se aleja, tanto espacio es huella en tu arena, te apuesto lo que sea, solo andarlo vale la pena*.

×

Yusa - Tomando el Centro

- ¿De qué manera se da tu proceso creativo para el nacimiento de nuevos temas, para elecciones de repertorio, para la concepción de un nuevo disco?

- Siempre hay varios factores que yo creo que influyen, y uno de ellos puede ser a veces el estar viajando constantemente. Sobre todo cuando andas de gira y tienes que estar moviéndote de un país o de una ciudad a otra. Ha habido canciones que las he hecho cuando he estado entre otro grupo de creadores o simplemente conversando sobre algún tema que ha resultado común a mis intereses y de pronto me veo escribiendo y desarrollando alguna nueva idea que con suerte luego se convertirá en una canción. Algo que siempre me ha ayudado bastante es grabar notas de voz en mi celular, así con ideas que me van viniendo y luego cuando he llegado a tierra firme le he dado un cierre. Eso me sucede muy a menudo, cuando estoy por ejemplo pensando en las ideas para la sección de vientos o para las cuerdas o simplemente para organizar la estructura de una canción. En realidad nunca sabes cuándo será ese momento,

simplemente te puedes sorprender en el lugar menos imaginado y por las razones más insólitas. Y esa es la parte hermosa y dura que tiene este proceso, bastante tirano en ese sentido. Y a veces estás en un ambiente relajado, tranquilo y ese milagro no sucede o estás estancado dándole vueltas a una misma idea que no logra llegar a su fin. Casualmente hace poco estaba revisando unas notas de voz que tengo almacenadas en varias memorias o discos duros que tengo. Y me he encontrado con muchas cosas interesantísimas, ideas súper lindas y otras no tanto, que han sido parte de nuevos procesos de canciones. Otras veces es cierto que he necesitado quedarme quieta en algún lugar para poder incluso grabar esas ideas, pero para mí también el estar en constante contacto con diferentes lugares, personas, culturas, es definitivamente donde encuentro el mayor estímulo para crear. Y aunque cuando estás de gira, básicamente mi pensamiento gira en torno a ese repertorio que elegí y donde casi siempre encuentro una nueva manera de abordar un tema o como me ha sucedido en estos años que varias de mis canciones al exponerlas a públicos diferentes han ido cambiando un poco. Algunas tienen sesiones de vientos nuevas, otras tienen nuevos coros, otras tienen algunos riffs que he creado justo luego de haber hecho un concierto o justo antes de hacer un concierto. Sabes, es como que el tema creativo siempre te acompaña, porque hay muchas cosas que son las esponjas, los momentos y las estelas que te van lanzando el universo para que los tomes y un día se conviertan en canciones.

Escuchá los audios de la entrevista y sus canciones

Cantarinas - Episodio 53

nov 2022 · Cantarinas

Guardar en Spotify

1:30:11

Jackie Bini